

观赏石展览馆色彩设计初探

邓师瑶

(厦门大学,福建 厦门 361000)

摘要:观赏石展览馆是一种用以传播中国赏石文化的重要场所,而色彩设计不仅是优化其展示效果的有效手段,还是体现其美学内涵的必要方式。本文通过对当前国内相关观赏石展览馆之色彩设计现状所存在的一般性问题进行梳理,以及对国家博物馆“古代中国陈列”之色彩设计的研究,探究其中色彩设计之规律,以期能为提升观赏石展览馆的展示效果提出些许可行性建议。

关键词:观赏石展览馆;展示设计;色彩设计

1 色彩设计于观赏石展览馆之重要性

展示设计主要包含了元素形态、色彩和材质等基本元素,色彩为其中最为敏感的元素,不仅能使空间表现出强烈的视觉效果,而且能使参观者产生强烈的生理体验与心理感受。众所周知,观赏石展览馆是传播中国赏石文化极为重要的场所之一,色彩设计既是体现其美学内涵的必要方式,又是能较好地传播赏石文化的有效手段。随着当前观赏石展览馆参观人群体现出了从特殊化向大众化转变的趋势,色彩于观赏石展览馆设计地位的重要性便愈发凸显出来了。显然,色彩设计不仅能改善观赏石展览馆的展示现状,也能优化其展示效果。

2 观赏石展览馆的色彩设计现状所存在的问题

观赏石展览馆色彩设计的主要任务是对展厅内环境的色彩进行设计,其内容主要包含展馆内空间界面的色调设计、展示版面的色彩设计、道具的色彩设计以及展厅内的照明色彩设计四个方面。当前,国内诸多观赏石展览馆色彩设计的意识较弱,人们仅习惯性地以简单陈设展品作为主要的展陈方式,导致其展示效果较不理想。因此,本文试从以下三个方面,对国内相关观赏石展览馆的展示现状进行一般性问题的梳理。

2.1 “主色调意识”缺乏

观赏石展览馆内空间界面的色调设计,是观赏石展览空间的主色调设计。展览的主色调泛指基于展览主题或展览内容所生发出的展览色彩基调。其并非是单一色调的色彩,而常代表该展览空间之色彩的整体倾向性。主色调对展示空间色彩具有调和作用,不仅能满足馆内色彩和谐统一性的原则,还能明晰各展示区域间的空间关系。但就当前许多观赏石展览馆的色彩设计而言,“主色调意识”是较为缺乏的,设计者通常忽视了各展览区域之间色彩过渡性关系,仅以简单的陈列方式进行展示。这不仅产生了观赏石展览馆的展示效果与展览主题间的缺乏关联性问题,还导致了其展示效果由于缺乏整体性和秩序感出现的支离破碎、杂乱无章等不良的现象。

2.2 展示版面缺乏色彩设计

展示版面的色彩设计是展示分区的色彩设计之重要组成部分。观赏石展览馆的展示分区色彩设计,即在遵循色彩统一性的原则下,依据不同展示区域的不同特征,对各展示分区进行个性化的色彩设计。从当前多数相关展示版面的设计现状来看,设计者多以文字的方式来展现雅石与展示版面的关联性,而对其色彩设计的关注度较为缺乏。这不仅导致了展示版面的可读性较低、吸引力较弱的这类问题,还导致了各展示分区的区域特点模糊、色彩层次单一乏味的结果。

2.3 展览道具色彩意识缺乏

展示区位多由展品和道具组成的。显然,其色彩设计除了包含着展品的固有色外,道具的色彩设计在其中占据着极为重要的地位,依据上文中提及的色彩统一性原则,各展示区位道具的色彩设计除须满足之外,还应根据各展位具体色彩的构成方式进行调整。通过对道具色彩进行设计,不仅能发挥出色彩对展品的衬托作用,还能突出展品的风格个性。当前,通过对观赏石展览馆陈列道具的观察,多是仅以满足雅石摆放功能为主要目的,设计者对展示道具的色彩设计意识较为欠缺,这就忽视了展览主题在细节处的表达,阻碍了展品自身美学价值的体现。

由此可见,当下观赏石展览空间的现状较不理想,通过色彩设计来提升其展示空间的品质有着极其重要的意义。

3 以国家博物馆“古代中国陈列”的色彩设计为例

观赏石展览馆属于博物馆展示中较为特殊的一个类型,若要使其展示色彩的现状得以改善,借鉴其他相关的优秀案例是十分必要的方式。中国国家博物馆长期以来都是全国各地博物馆之陈列展示的示范,无疑,其中的色彩设计也是各类博物馆的优秀指导案例。本文试以中国国家博物馆之“古代中国陈列”的色彩设计为例,通过分析其空间之色彩设计规律,探索其与观赏石展览馆色彩设计之关联,以期能对其他该类展览馆的色彩运用提出有效建议。

“古代中国陈列”是中国国家博物馆的基本陈列,该展厅占地面积达17000平方米,是国家博物馆内面积最大的一个展厅。该展厅展品数量虽多达2026件,且种类繁多,但该展厅通过科学合理的色彩设计,仍为参观者提供了一个有序并且舒适的视觉观赏环境。其原因主要是基于色彩设计的整体性、丰富性以及衬托性三方面规律。

3.1 整体性规律

“古代中国陈列”展示给参观者以简洁、安宁、惬意之感,就是得益于设计者对展厅色彩整体性规律的重视。在“古代中国陈列”展示中的色彩整体性规律主要体现在设计者对展示空间界面的色彩设计,即对主色调的设计。由于“古代中国陈列”展厅内展品数量庞大,品种繁杂,颜色各异,因此在设计时,通过色彩整体性规律,将米白色系定成主色调并运用于该展厅的色彩设计。这不仅削减了由展品繁杂带来的视觉疲劳感,还使规模庞大的展厅得到了简洁化、条理化的处理。

3.2 丰富性规律

设计者仅重视展厅色彩的整体性规律是远不能达到理想的设计效果的,要使展厅内的展示效果更具层次感,就须在统一中寻求变化,即遵循展示色彩设计的丰富性规律也是相当有必要的。展览馆色彩设计的丰富性规律主要体现在对展示版面、道具以及展厅内照明的色彩设计三个方面。

“古代中国陈列”展示的主色调为米白色。展厅内除照明灯光的色彩为特殊的暖白色外,展示版面和展陈道具的色彩皆由米白色(即主色调)生发而来。但鉴于该展厅内的展品繁杂,设计者对它们进行色彩设计时,就根据展厅主色调的色彩倾向以及展品的个性特色,通过对色彩明度进行调整来完善。这不仅减弱了观者平淡乏味之感,也使该展厅的色彩在统一中有了丰富的变化,还使其色彩层次和空间感得以强化。

3.3 衬托性规律

在展览空间中,要想使色彩于展品的衬托作用得以更全面地发挥,除了应遵循上文所述之规律外,对色彩设计之衬托性规律的合理运用也是极其重要的。而在展览空间中的展示版面、道具以及照明的色彩设计三个方面中,对道具的色彩设计是最能够体现其衬托性规律的。

在“古代中国陈列”展览中,展品数量极多,并且大多属于中国主要历史时期的艺术瑰宝。若设计者不对各展品的特色进行分类与归纳,就将色彩设计之衬托性规律用于道具色彩的设计中,易破坏展厅色彩的整体性效果,导致混乱繁杂的视觉景象和心理感受。故在对该展厅内的道具色彩设计中,设计者鉴于展品的实际情况采用了主色调(即米白色)作为道具设计的色彩。对该种色彩的选择虽较为保守,但其是在遵循色彩设计的整体性规律,根据对各展品色彩特色总结的前提下进行的,这不仅发挥了色彩对展品的衬托作用,还能进一步提升展厅的整体展示效果。

4 观赏石展览馆之色彩设计方法

由上文可知,科学、合理的展示空间具有突出主题、增强空间感、丰富空间层次、调节展示情绪和气氛等重要作用。换言之,将色彩设计的整体性规律、丰富性规律以及突出性规律与观赏石展览馆色彩设计相结合,对改善其现状、提升其展示效果具有重要的美学意义及一定的哲学意义。

4.1 基于整体性规律之设计方法

要想使色彩设计整体性规律在观赏石展(下转第262页)

变迁,但在几千年后的今天几何图形仍然影响着我们的审美与设计观。因为它的造型非常简明直观,很多设计师、艺术家,如蒙德里安、康定斯基等都非常青睐于用几何图形来进行艺术创作,这样一种追求纯粹的形式感受,可以在即使没有联想到特定的条件内容情况下,让几何形式为我们产生出独特的表现意味,给观者别样的心理感受与视觉感受。除此之外,我们在观看图形时,对画面中的中断等现象会有种本能的探究欲。

3.3 现代图形的简洁化

当代平面设计追求新现代主义的简约风格,不求繁复,只求“减”和“简”,从现在十分受欢迎的宜家、无印良品等设计品牌我们不难发现这一规律。大部分人理解的“减”即是“变少”的意思,而设计学中的“减”则是形减意赅或形减神不减的意思。简约的风格运用到现代平面设计中,要求删去与画面中设计主题没有关系的多余要素,将人们视觉上的信息反复精简到最少,用极具概括性并有丰富含义及表现性的简洁视觉元素加以表达。

4 现代图形在平面设计中的应用形式

4.1 现代图形在平面设计中的具象表现方式

在现代平面设计中,具象的图形表现方式是对生活、对事物的一种模拟性的表达。根据进一步的调研和考察笔者发现,具象的图形主要源自于日常生活和大自然,他们具有鲜明的特征和生动的形象,比如动物、人物、风景、静物等,因为他们来自生活,所以他们都具有非常强烈的感染力,也特别容易吸引人们的视线。因此,在标志设计、广告设计、包装设计、书籍装帧设计等众多平面设计领域中,我们都可以找到具象图形被运用的实例。

4.2 现代图形在平面设计中的抽象表现方式

抽象性的表现形式是指用抽象几何图形去表现现代图形。在平面设计中,最常见的范例当属标志设计。很多需要以具象形式为基础和创意来源的标志设计,都使用这种形式。比如2009年的全运会标志,图形只留下了人物动态的基本特征加以组合,整体结构上简单、醒目、完整,给人的符号感特别

强,便于人们记忆与识别。这种图形的表现方式把图形推到了抽象表现的顶端,也符合人们的审美需求,人们接受并欣赏着这富有图形感的抽象语言。

4.3 现代图形在平面设计中的重组表现方式

把原有的图形,有意并且合理地重新组织、重新整合,以达到更好的效果,这便是现代图形在平面设计中重组的表现方式。重组的表现方式为平面设计中的现代图形提供了广阔的发展空间,其不仅是探索一种形态的创新,更是利用图形本身的特点,找到图形的规律创造出更加优秀的设计作品。在平面设计的领域,有不少设计师积极探索这样的一种表现方式,也形成了一批领军人物以及出色的作品,如美国设计大师保罗·兰德的“IBM”系列设计,产生了广泛而巨大的影响。

4.4 现代图形在平面设计中的绘画表现方式

平面设计最早是来自绘画的艺术形态,它的设计表达最早也是来自绘画艺术,后来逐步发展为具有自身艺术特点、文化特征的表现方式。现代图形的绘画表达方式为我们理解平面设计提供了很好的依据,伴随现代图形绘画语言的丰富性和多样性,可以进一步获取有力的平面设计因素,满足人们的各种审美需求和文化发展。

绘画的表达方式是现代图形设计的源泉,设计绘画的草图是创意的呈现形式,设计师应具备快速而不保守的视觉图形表达能力,能力的强弱也被视为检验一位设计师基本素质高下的条件之一。

5 结语

现代图形既是一门独立的艺术,又在平面设计中有着不可替代的地位;它既能满足艺术创作的多种表现方式,又符合形式美的法则,还能实现信息传递、装点生活以及大众审美等多方面的需求;它以其独特的艺术特点以及丰富的应用形式,未来不单在二维空间有着很强的表现力,在三维空间甚至是多维空间上也有着更丰富的表现力。纵观未来平面设计的发展趋势,未来平面设计的表现形式将趋于动态化、综合化,打破纯平面的表现形式,而现代图形定将在这中间发挥至关重要的作用。

(上接第241页)览馆中得以良好的运用,可以从以下两种方式作为切入点:一方面,应强化展厅“主色调”设计意识,即对展示界面色彩设计的意识。因赏石文化有着“怡情养性”的文化寓意,所以在对构思观赏石展览馆主色调的方面,应将“雅”作为核心思想,多选纯度较低的彩色为主色调。基于此,观赏石展览馆“雅致”的展览氛围才能得以直观地展现。另一方面,应以主色调为色彩基础,对展示版面、道具以及照明三部分的色彩进行科学的设计。若其中之展示版面、道具以及照明的色彩设计都能以“雅致”的主色调作为色彩设计之源头,如此一来,这不仅能减缓观者视觉疲劳之感,还能增强展览空间的整体性、统一性及其和谐性的多元效果。

4.2 基于丰富性规律之设计方法

整体性是相对而言的,过于整体则会显单调。因此,于统一中求得变化,才是体现展示色彩丰富性规律的关键之所在。就观赏石展览馆而言,对展示版面和陈列道具的色彩进行设计是体现展馆之色彩丰富性规律最直接的方式。对展示版面之色彩进行设计,首先应遵循色彩设计的整体性规律,即以展厅主色调作为展示版面的主要色彩基调进行色彩设计;其次,找出最能代表展出雅石之特色的色彩,将其合理地运用到该版面的色彩设计中。以此丰富展板的色彩内涵及空间的色彩层次。

4.3 基于衬托性规律之设计方法

展示色彩设计的衬托性规律不仅体现对展品的衬托作用,还体现在展品特征的突显作用。因此,若要想使二者都得以良好的体现,就应重视展示道具的色彩设计,即包括展台上的雅石底座、卷轴、雅器、几架等展示道具,应在遵循主色调的前提下,依据色彩衬托性规律,即依据所展雅石色彩特点来对相应道具的色彩进行统筹性设计,以此提升展品的展示效果。如若,所展雅石具有较浅的固有色,在道具的色彩设计方面,相应地具有较深色彩的道具更能发挥出对雅石的衬托作用;再如若,所展雅石的石色本身就丰富多彩,则色彩简洁的道具更能呈现其美感,即无彩系的道具更能突显雅石石色的特征。

5 结语

色彩设计作为最重要的视觉元素与心理感受认知元素之一,在观赏石展览馆的设计中有着不可替代的重要意义。所以,对其中之色彩进行系统、科学的设计就显得尤为重要了。由此,本文通过中国国家博物馆之“古代中国陈列”展示这一优秀案例的分析,得出整体性、丰富性及衬托性三大色彩设计规律。通过整体性规律把握大空间感受,并在此基础上寻求变化,增强空间丰富性。同时,又能有针对性地突显出一些特殊色彩在空间中所承载的作用,起到画龙点睛的作用。相应的,若将本文所研究之三个色彩设计规律运用到其他空间的设计中,亦具有一定的适用性,并体现其所在空间所承载的美学意义、社会意义及其哲学意义。

参考文献:

- [1] 马俊,王晓光,来雅蓉.博物馆展览设计色彩初探[J].博物馆研究,2008(4):50-52.
- [2] 李佳.博物馆展示设计中的色彩情感研究[D].武汉:武汉理工大学,2013.
- [3] 郭立群.展示设计[M].武汉大学出版社,2012.
- [4] 朱淳,邓雁.展示设计基础[M].上海人民美术出版社,2006.
- [5] 王芝湘.展示设计[M].东华大学出版社,2008.
- [6] 许超,刘华年,杨英.展示设计[M].湖南大学出版社,2007.
- [7] 何松.中观观赏石与文化[J].资源与环境工程,2008(2).
- [8] 王正刚.中外观赏石审美特征比较[D].苏州:苏州大学,2010.
- [9] 李远,宋春艳.展示设计[M].华中科技大学出版社,2007.
- [10] 黄建成.空间展示设计(第2版)[M].北京大学出版社,2013.